

OPÉRA THEÂTRE
♦ SAINT-ÉTIENNE ♦

13/14

LE C(H)ŒUR DES HOMMES

DOSSIER PÉDAGOGIQUE

Dossier réalisé sous la direction de **David Camus**
Coordination générale **Élodie Michaud**
Suivi de fabrication **Aurélié Souillet**
Document disponible en téléchargement sur
www.operatheatredesaintetienne.fr

CONTACT

Clarisse Giroud

Chargée de la médiation et de l'action culturelle
04 77 47 83 62 / clarisse.giroud@saint-etienne.fr

LE C(H)OEUR DES HOMMES

DIRECTION ET PRÉSENTATION **LAURENT TOUCHE**
PIANO **JAMAL MOQADEM**

CHŒUR LYRIQUE SAINT-ÉTIENNE LOIRE

GIUSEPPE VERDI *RIGOLETTO* - « SCORRENDO UNITI »
CHARLES LECOQ *LA FILLE DE MME ANGOT* - « CHŒUR DES CONSPIRATEURS »
JACQUES OFFENBACH *BARBE-BLEUE* - « CHŒUR DES COURTISANS »
GIOACCHINO ROSSINI *LA CENERENTOLA* - « DELLA BELLA INCOGNITA »
CARL MARIA VON WEBER *DER FREISCHÜTZ* - « CHŒUR DES CHASSEURS »
JACQUES OFFENBACH *LA PRINCESSE DE TRÉBIZONDE* - « CHŒUR DES CHASSEURS »
WOLFGANG AMADEUS MOZART *LA FLÛTE ENCHANTÉE* - « CHŒUR DES PRÊTRES »
VINCENZO BELLINI *NORMA* - « CHŒUR ET SORTIE D'OROVESO »
ANDRÉ MESSAGER *MONSIEUR BEUCAIRE* - « CHŒUR D'INTRODUCTION »
ANDRÉ MESSAGER *VÉRONIQUE* - « LES GARDES NATIONAUX »
HENRI CHRISTINÉ *DÉDÉ* - « LES DÉLÉGUÉS »
CHARLES GOUNOD *FAUST* - « CHŒUR DES SOLDATS »

THÉÂTRE COPEAU

LUNDI 2 DÉCEMBRE :
10H ET 14H30
SAMEDI 30 NOVEMBRE : 17H
DURÉE 1H

➤ RENCONTRE AVEC LES ARTISTES
À L'ISSUE DE LA REPRÉSENTATION DU
SAMEDI 30 NOVEMBRE

AVEC LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE LA LOIRE

ENTRÉES PÉDAGOGIQUES

- Évolution du chœur et de sa fonction dans l'opéra
- Les grands compositeurs
- L'opéra du XVIIIe et du XIXe siècle
- L'adaptation d'un roman ou d'un drame à l'opéra

SOMMAIRE

- p.06 **INTRODUCTION AU CONCERT**
Note d'intention par Laurent Touche
- p.07 **À LA DÉCOUVERTE DES ŒUVRES**
Les œuvres
Les compositeurs
- p.12 **BIOGRAPHIES**
Le chœur Lyrique
La direction musicale
Le pianiste
- p.13 **RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES**
Voix et tessitures
Glossaire
Bibliographie générale sélective
L'Opéra Théâtre de Saint-Étienne

INTRODUCTION AU CONCERT

NOTE D'INTENTION

Le chœur, dans l'histoire de l'opéra, occupe une place toute particulière. Souvent considéré comme un protagoniste central, il peut aussi, à l'image du chœur antique, être le témoin et le commentateur de l'intrigue, en somme la représentation du public sur scène. Curieux personnage, tout de même, que celui-là, aux multiples têtes, aux âges et physiques variés, mais surtout aux voix diverses.

Le compositeur, à l'instar du peintre et de sa palette, dispose ainsi de possibilité de couleurs variées qui vont enrichir sa partition. Parmi ces couleurs, il y a celles des voix d'hommes qui le plus souvent représentent la moitié du chœur. Néanmoins, de grandes pages de musique et de scènes théâtrales sont confiées aux seules voix masculines. Il faut dire qu'avec ses quatre tessitures habituelles que sont les ténors divisés en deux parties, les barytons et les basses, le matériau sonore devient des plus malléables. L'unisson (les quatre voix chantant alors la même partie) provoque toujours un effet saisissant, puisque censé représenter le peuple ou la nation chantant d'une seule voix. L'écriture à deux, trois ou quatre voix (chacune des voix chantant une partie propre) permet une richesse d'accords, comme pourrait le faire un quatuor à cordes, et peut traduire la complexité ou la confusion d'une situation.

Et comme à l'opéra il s'agit aussi et surtout de théâtre, ces hommes de chœur peuvent revêtir de nombreux

habits. De l'austère robe de religieux aux armures d'intrépides guerriers, des frusques de brigands aux dentelles de précieux courtisans. Se travestir, parfois à l'intérieur même d'un seul ouvrage est le quotidien de ces messieurs dès lors qu'ils entrent en scène.

Sur près de deux siècles de musique, nous vous invitons à parcourir quelques pages de ce riche répertoire. Le programme que nous vous présentons va nous permettre d'aller à la rencontre d'œuvres et de compositeurs bien divers. Laissant la place centrale qui lui est due au divin Mozart et son redoutable (bien que si facile à écouter) « Chœur des prêtres » de *La Flûte enchantée*, nous apprécierons les facéties musicales d'Offenbach et de Rossini dès lors qu'ils mettent en musique les courtisans, nous savourerons le subtil travail de couleurs d'André Messager dans le « Chœur des voyageurs » de *Monsieur Beaucaire* et comment les si différents Verdi et Lécocq, Weber et encore Offenbach usent de semblables méthodes pour mettre au pas conspirateurs ou chasseurs... Ce programme sera conclu par l'un des plus célèbres chœurs d'hommes du répertoire lyrique, le « Chœur des soldats » du *Faust* de Gounod mettant particulièrement à profit toutes les possibilités de nuances et de couleurs que permet à un compositeur l'utilisation des voix d'hommes.

LAURENT TOUCHE
Directeur musical

FOCUS SUR LE CHŒUR

Dans les débuts de l'opéra, le chœur prenait peu de part au drame lui-même. Son importance grandit au fur et à mesure de l'évolution du genre à travers les foules de courtisans, nobles, invités, prêtres, citoyens, esclaves, prisonniers, etc, même si sa fonction se résumait le plus souvent à commenter et résumer l'action se déroulant sur scène, plutôt qu'à la faire progresser. Il a pu représenter dans certaines œuvres des symboles de lutte politique. C'est le cas pour certains chœurs de Verdi, notamment celui de *Nabucco* qui incarnait le peuple juif captif chantant le très célèbre air « Va pensiero » sur la patrie perdue. À l'époque où Verdi écrit la musique de *Nabucco*, la population italienne était sous domination autrichienne et pouvait donc s'identifier aisément aux Hébreux.

A LA DECOUVERTE DES ŒUVRES

LES ŒUVRES (PAR ORDRE D'APPARITION AU COURS DU CONCERT)

RIGOLETTO (1851)

Opéra en 3 actes de Giuseppe Verdi

Livret de Francesco Maria Piave

D'après *Le Roi s'amuse* (1832) de Victor Hugo

Rigoletto fait partie de la « trilogie populaire » de Verdi avec *Le Trouvère* et *La Traviata*.

L'action se passe au XVe siècle. Rigoletto est le bouffon du duc de Mantoue qui est un grand libertin. Le Comte De Monterone venu à la cour du duc pour l'accuser d'avoir déshonoré sa fille, est accueilli par les sarcasmes de Rigoletto, sur qui il jette alors une malédiction. Rigoletto ignore que le duc tente de séduire Gilda, sa fille qu'il garde enfermée pour la protéger du monde extérieur. Les courtisans, pensant que Gilda est la maîtresse du bouffon, l'enlèvent afin de se venger de ses railleries, et l'emmènent au palais du duc.

L'air « **Scorrendo uniti** » chanté par les courtisans se situe au début de l'Acte II. Le chœur explique au Duc comment Rigoletto a participé sans le savoir à l'enlèvement de Gilda, pensant qu'il s'agissait de la Comtesse Ceprano que le libertin convoitait également.

LA FILLE DE MME ANGOT (1872)

Opérette en 3 actes de Charles Lecocq

Livret de Clairville, Siraudin et Koning

L'action se situe à la fin du XVIIIe siècle, sous le Directoire. Elle raconte l'histoire de Clairette Angot, fleuriste des Halles, qui doit se marier au perruquier Pomponnet mais lui préfère le chansonnier Ange Pitou, dont les textes royalistes le mènent régulièrement en prison. Afin d'annuler le mariage, Clairette entonne une chanson séditieuse afin d'être jetée en prison. Elle en sort grâce à Mlle Lange, favorite officielle du Directeur Barras mais entretenant une liaison avec le financier Larivaudière, dont la chanson parlait.

Le « **Chœur des Conspirateurs** » intervient au final de l'Acte II, au cours duquel Mlle Lange organise une réunion secrète de conspiration contre le Régime.

BARBE BLEUE (1866)

Opéra bouffe en 3 actes de Jacques Offenbach

Texte de Henri Meilhac et Ludovic Halévy

Le Duc Barbe-Bleue est à la recherche d'une nouvelle femme. Son choix se porte sur Boulotte. Mais lorsqu'il aperçoit au palais la Princesse Hermia, il décide d'en faire sa septième femme et de se débarrasser de Boulotte, comme de ses précédentes épouses. Mais il ignore que son alchimiste Popolani n'a pas vraiment fait disparaître les femmes...

Le « **Chœur des courtisans** » se situe au début du deuxième acte. Il se moque de l'attitude des courtisans, qui, agissant par intérêt, font preuve d'une grande servilité, parfois à outrance, à l'égard de quelqu'un d'influent (« [...] Il faut, s'il veut arriver / Qu'un bon courtisan s'incline / Qu'il s'incline / Qu'il s'incline / Et qu'il courbe son échine / autant qu'il la peut courber »).

FOCUS SUR LES COURTISANS

Le courtisan désigne, avec une idée de fonction, une personne au service d'un roi ou d'un prince, ou, sans idée de fonction, une personne de haut rang (riche, de pouvoir, de sang noble...) qui fait partie de l'entourage d'un roi ou d'un prince et qui partage ses plaisirs et divertissements. Le terme peut également désigner de manière péjorative une personne qui cherche par intérêt à gagner les faveurs d'un roi, d'un prince ou d'une personne influente, généralement au moyen de la flatterie. Il est alors associé à une idée de mondanité empreinte de servilité et d'hypocrisie. On voit dans certaines œuvres qu'il peut intriguer, mentir, comploter, etc.

Par extension dans le domaine amoureux, le courtisan est celui qui cherche à s'acquérir les faveurs d'une femme (d'où le terme « courtiser »).

LA CENERENTOLA (1817)

(Cendrillon)

Opéra en 2 actes de Rossini

Livret de Jacopo Ferretti

D'après le conte de Charles Perrault

Angelina, dite Cendrillon, est la belle-fille de Don Magnifico. Le prince Ramiro se présente avec sa suite dans la maison du baron afin d'inviter ses filles à un bal, mais sous le costume de son valet Dandini afin de percer les cœurs à jour. Le prince et Angelina, qui ignore encore qu'il s'agit du prince lui-même, tombent amoureux.

L'air chanté par le chœur « *Della bella incognita* » se situe au début de l'acte II, lorsqu'on annonce l'arrivée dans le palais du prince d'une jeune et belle inconnue, qui n'est autre que Cenerentola. Grâce à l'aide d'Alidoro, précepteur du prince, elle a pu se rendre au bal malgré l'interdiction de son beau-père.

Caractéristiques de l'œuvre :

- ✦ style *semiserio* : romantisme du couple principal, figures comiques des deux sœurs et de Dandini
- ✦ nature ornée de l'écriture vocale

DER FREISCHÜTZ (1821)

(litt. « le franc-tireur »)

Opéra-romantique en 3 actes de Carl Maria von Weber

Livret de Friedrich Kind.

D'après un conte du *Gespenssterbuch* (*Livre des fantômes*, 1811) de Johann Appel et Friedrich Laun

Le chasseur Max, pour obtenir la main d'Agathe dont il est amoureux, doit remporter un concours de tir, mais il a perdu son adresse. En acceptant d'accompagner à la Gorge-aux-Loups Caspar, qui prétend pouvoir lui fournir des balles magiques infaillibles, Max fait pacte avec le démon.

Caractéristiques de l'œuvre :

- ✦ sujet médiéval, éléments pittoresques et fantastiques, rôle donné aux puissances irrationnelles et aux éléments naturels (évocation de la forêt, scène de la Gorge-aux-Loups)
- ✦ ton oscillant entre la veine populaire (danses de villageois, chants de chasseurs) et l'émotion que procure les airs d'Agathe

LA PRINCESSE DE TRÉBIZONDE (1869)

Opéra bouffe en trois actes de Jacques Offenbach.

Livret de Charles Nutter et Étienne Tréfeu.

La Princesse de Trébizonde raconte l'histoire d'un amour entre le jeune prince Raphaël et Zanetta, une fille de saltimbanques que l'on croit être une statue de cire exposée à la fête foraine. Alors que la troupe d'artistes gagne à la loterie et s'installe nouvellement dans un château, la relation secrète éclate au grand jour... Le Prince Raphaël, devenu voisin de la troupe de saltimbanques, participe à une partie de chasse.

Le « **Chœur des Chasseurs** » intervient au début de l'Acte II, alors que le prince vient d'apercevoir Zanetta derrière sa fenêtre et qu'il a reconnu immédiatement en elle la Princesse de Trébizonde. Il est introduit par Paola qui dit : « C'est bien connu... toutes les fois qu'il entre des chasseurs dans une pièce ils ne chassent jamais mais ils chantent toujours ».

Caractéristiques de l'œuvre :

- ✦ deux ambiances : l'univers festif avec le thème de la fête foraine et la veine sentimentale avec le thème de l'amour
- ✦ accompagnement clair et entraînant, permettant la mise en avant de la voix et du texte volontairement burlesque

LA FLûTE ENCHANTÉE (1791)

Titre original en allemand : *Die Zauberflöte*

Singspiel en 2 actes de Mozart

Livret d'Emanuel Schikaneder

Le prince Tamino a promis à la Reine de la nuit d'aller délivrer sa fille Pamina dont il est tombé amoureux et qui a été enlevée par Sarastro. Dans le royaume de ce dernier, le prince accompagné de l'oiseleur Papageno sera confronté à une série d'épreuves au terme desquelles il obtiendra la main de Pamina.

Le « **Chœur des prêtres** » se situe au deuxième acte. Les prêtres y adressent une prière à Isis et Osiris afin qu'ils protègent Tamino et Papageno pendant les épreuves.

Caractéristiques de l'œuvre :

- ✦ à la fois conte merveilleux, fable initiatique, comédie avec personnages d'opéra seria, etc
- ✦ mélange d'airs simples et d'une grande virtuosité
- ✦ univers manichéen développé en termes musicaux (parlé opposé au chanté, etc)
- ✦ symboles maçonniques de la fraternité humaine (franc-maçonnerie)

NORMA (1831)

Opéra en 2 actes de Vincenzo Bellini

Livret de Felice Romani, librement adapté de la tragédie *Norma ou l'Infanticide* (1831) de Soumet, empruntant elle-même aux *Martyrs* de Chateaubriand (1809) et au mythe de Médée

L'action se passe en Gaule. Norma est une grande prêtresse gauloise, fille du chef des druides Oroveso. Malgré sa condition qui lui interdisait tout amour avec l'ennemi, Norma a eu deux enfants avec le proconsul romain Pollione. Lorsqu'elle apprend que ce dernier aime désormais la jeune prêtresse Adalgisa, elle se fait aussi menaçante que Médée mais finira par se sacrifier. Le « **Chœur des guerriers** » intervient à la quatrième scène du IIe acte (quatrième tableau). Les guerriers gaulois sont rassemblés dans un lieu solitaire près de la forêt sacrée des druides. Oroveso les exhorte à se préparer au combat contre les Romains.

Caractéristiques de l'œuvre :

- des échos du belcantisme (cf *bel canto**)
- force tragique peu commune de l'héroïne, portrait très humanisée des héroïnes et héros
- usage du *leitmotiv** au rythme très libre

MONSIEUR BEUCAIRE (1919)

Opérette en 3 actes d'André Messager

Livret d'André Rivoire et Pierre Veber (adaptation française d'un livret anglais)

inspiré d'une nouvelle de Booth Tarkington (1900)

L'action se situe en Angleterre, au milieu du XVIIIe siècle. Monsieur Beaucaire est un mystérieux Français, installé en Angleterre, qui prétend être barbier de son état. Sa demeure est devenue une sorte de tripot fréquenté par la gentry londonienne, en particulier par le duc de Winterset. Ce dernier, qui triche outrageusement au jeu, est surpris par Beaucaire. Le barbier consent à ne pas le dénoncer s'il lui présente la belle Lady Mary, dont il est amoureux.

Caractéristiques de l'œuvre :

- style amorçant celui de la comédie musicale

VÉRONIQUE (1898)

Opérette en 3 actes d'André Messager

Livret d'Albert Vanloo et Georges Duval

L'action se situe en 1840. Le Vicomte Florestan confie à sa maîtresse Agathe Coquenard chez le fleuriste qu'il doit épouser une riche héritière qu'il n'a jamais vue, Hélène de Solanges, qu'il qualifie de « petite dinde » sans savoir qu'elle se trouve juste à côté d'eux. Cette dernière entreprend alors de lui donner une leçon en s'inventant une identité, celle de la grisette Véronique.

Le « **Chœur des gardes nationaux** » intervient au tout début de l'opéra. Le fleuriste Coquenard, époux d'Agathe, attend avec impatience sa nomination de capitaine de la garde nationale.

DÉDÉ (1921)

Opérette en 3 actes d'Henri Christiné

Livret d'Albert Willemetz

André de la Huchette, dit Dédé, tente de séduire Odette qu'il a rencontrée dans un bal, sans savoir qu'elle est mariée à Monsieur Chausson. Cette dernière lui fait acheter le magasin de chaussures de son mari qui a de sérieuses difficultés financières. Lorsque Dédé tente de faire avouer à Odette son identité, elle prétend être la femme du Préfet de Police. Denise, qui dirige le magasin et qui est amoureuse de Dédé, envoie une lettre anonyme à la Préfecture où elle dénonce l'adultère de sa femme.

Le « **Chœur des délégués** » se situe à l'Acte II. Le syndicat de la Chaussure ayant déclenché un ordre de grève, une délégation vient demander à Dédé de fermer sa boutique. Une série de quiproquos va naître à cause de l'envoi de la lettre car le commissaire de police qui viendra chercher les grévistes sera pris pour le Préfet lui-même.

FAUST (1859)

Opéra en 5 actes de Charles Gounod

Livret de Jules Barbier et Michel Carré

d'après la pièce *Faust et Marguerite* (1850) de Carré, elle-même tirée de *Premier Faust* (1808) de J.W. von Goethe.

Faust signe un pacte avec Méphistophélès : en échange de son âme, il obtiendra la jeunesse éternelle. Il séduit Marguerite, mais l'abandonne aussitôt. Valentin, le frère de Marguerite, revient de guerre et provoque Faust en duel. Il meurt en maudissant sa sœur. Cette dernière est jetée en prison pour avoir tué l'enfant qu'elle avait eu de Faust et perd la raison.

Le célèbre « **Chœur des soldats** » se situe à l'acte IV scène 4, lorsque Valentin et les autres soldats reviennent de guerre : « Gloire immortelle / De nos aïeux, / Sois-nous fidèle, / Mourons comme eux ! / Et sous ton aile, / Soldats vainqueurs, / Dirige nos pas, enflamme nos cœurs ! etc ».

LES COMPOSITEURS (PAR ORDRE ALPHABÉTIQUE)

BELLINI, VINCENZO (1801–1835)

Compositeur italien faisant partie de la « triade belcantiste » après Rossini et Donizetti. Il su se démarquer de Rossini par un univers aux confins de la poésie et un style original qui influença de nombreux compositeurs, dont Berlioz, Chopin et même Wagner.

✦ Opéras célèbres : *Le Somnambule* et *Norma* (1831).

CHRISTINÉ, HENRI (1867–1941)

Compositeur français qui commença par écrire des chansonnettes pour sa femme chanteuse de café-concert, puis signa quelques opérettes en un acte avant de connaître le succès grâce à Phi-Phi.

✦ Opéras célèbres : *Phi-Phi* (1918), *Dédé* (1921)

GOUNOD, CHARLES FRANÇOIS (1818–1893)

Compositeur français considéré comme le père de la mélodie française et le rénovateur de l'opéra en France qu'il affranchit des modèles italiens et allemands. Son style marqua profondément celui d'autres compositeurs tels que Bizet, Massenet ou Ravel.

✦ Opéras célèbres : *Faust* (1859), *Roméo et Juliette* (1867).

LECOQ, CHARLES (1832–1918)

Compositeur français qui écrivit une grande quantité d'opérettes et d'opéras-comiques. Successeur d'Offenbach, il créa un genre léger encore plus populaire à l'écriture raffinée.

✦ Opéras célèbres : *Fleur-de-thé* (1868), *La Fille de Mme Angot* (1872).

MESSAGER, ANDRÉ (1853–1929)

Compositeur français qui éleva l'opérette à un haut niveau musical, la simplicité apparente de son écriture cachant une grande subtilité et une riche sensibilité. Il se consacra également à la direction d'orchestre et fut notamment à l'origine de la diffusion des opéras de Wagner en France.

✦ Opéras célèbres : *Véronique* (1898), *Monsieur Beaucaire* (1919)

MOZART, WOLFGANG AMADEUS (1756-1791)

Compositeur autrichien parmi les plus prolifiques de tous les temps, qui a laissé une œuvre gigantesque embrassant tous les genres. C'est cependant dans ses concertos pour piano et dans ses opéras qu'il s'est le plus investi.

✦ Opéras célèbres : *Les Noces de Figaro* (1786), *Don Giovanni* (1787), *Così fan tutte* (1789), *La Flûte enchantée* (1791)

OFFENBACH, JACQUES (1819-1880)

Compositeur français d'origine allemande connu comme étant le grand représentant de l'opérette. Il créa en 1855 le théâtre des Bouffes-Parisiens à Paris (cf opéra bouffe*), lieu « alternatif » prenant le contre-pied de l'opéra officiel, qui était à l'époque très réglementé. Il su redonner ses lettres de noblesse à un genre déconsidéré à cause de sa légèreté, et caricatura à loisir la société du Second Empire dans ses œuvres.

✦ Opéras célèbres : *Orphée aux Enfers* (1858), *La Belle Hélène* (1864), *La Vie parisienne* (1866).

ROSSINI, GIOACHINO (1792-1868)

Compositeur italien ayant écrit 39 opéras, dont les grands titres n'ont jamais cessé d'être joués. C'est le compositeur qui a le plus influencé l'évolution de l'opéra et l'a amené aux portes du drame historique romantique. Audacieux, il a donné à l'opera seria toute la richesse et la liberté des structures de l'opera buffa.

✦ Opéras célèbres : *Le Barbier de Séville* (1816), *Otello* (1816), *La Cenerentola* (1817).

VERDI, GIUSEPPE (1813-1901)

Compositeur italien devenu avec ses premiers grands succès dont Nabucco en 1842 le grand représentant de l'opéra italien. Fidèle héritier de Rossini, il fit néanmoins évoluer le genre vers un drame plus sincère et ouvrit une nouvelle ère de l'opéra romantique. Fortement engagé dans son époque, il délaisse à partir de 1850 le politique pour le social et développe de nouveaux thèmes dans ses œuvres.

✦ Opéras célèbres : *Nabucco* (1842), *Rigoletto* (1851), *La Traviata* (1853).

WEBER, CARL MARIA VON (1786-1826)

Compositeur allemand dont les premières œuvres révélèrent son intérêt pour les sujets romantiques. Directeur en 1813 de l'Opéra Allemand de Prague, puis Kapellmeister royal allemand à Dresde en 1816, il entreprit de nombreuses réformes concernant les chanteurs, l'orchestre, la scénographie, les répétitions, etc, afin de développer l'opéra romantique allemand.

✦ Opéras célèbres : *Der Freischütz* (1821)

LA PRODUCTION

BIOGRAPHIES

LE CHŒUR LYRIQUE

LE CHŒUR LYRIQUE SAINT-ÉTIENNE LOIRE

Placé sous la responsabilité musicale de Laurent Touche, le Chœur Lyrique Saint-Étienne Loire constitue aujourd'hui un outil de niveau professionnel incontestable grâce à la rigueur apportée au recrutement de chacun des artistes, tous susceptibles, outre leur travail collectif, d'assurer des prestations individuelles de qualité. L'Opéra Théâtre de Saint-Étienne est désormais reconnu comme l'un des acteurs incontournables de la vie lyrique française.

Le Conseil général de la Loire a signé en septembre 2010 une convention afin de soutenir l'activité du Chœur.

LA DIRECTION MUSICALE

LAURENT TOUCHE

Chef du Chœur Lyrique Saint-Étienne Loire, Laurent Touche est régulièrement invité dans de nombreuses institutions musicales pour son travail sur la musique française en France et à l'étranger (opéras de

Shangai, de Manaus, de Mexico...)

Il débute sa formation musicale au CRR de Saint-Étienne d'où il sort diplômé des classes de piano, hautbois, musique de chambre, écriture, solfège et analyse. Licencié en musicologie, il étudie ensuite l'accompagnement au CRR puis au CNSMD de Lyon. Une longue collaboration avec l'Opéra Théâtre de Saint-Étienne le conduit successivement aux fonctions de chef de chant, chef de chœur et chef assistant, lui permettant ainsi de prendre part à de nombreuses productions lyriques depuis 1995, tout en poursuivant parallèlement ses activités de pianiste accompagnateur et de chef d'orchestre dans divers théâtres et festivals.

LE PIANISTE

JAMAL MOQADEM

Après les Conservatoires nationaux de Montpellier et de Rueil Malmaison, Jamal Moqadem suit des études de piano à la Guildhall School of Music and Drama de Londres, puis des études d'accompagnement au CNSMD

de Lyon. Il obtient son diplôme en accompagnement spécialité vocale (DNESM), et se consacre principalement aux lieder et mélodies avec le baryton Jean-François Rouchon. Parallèlement, il suit un MASTER en musique de chambre.

Il est régulièrement Chef de chant à l'opéra de Lyon et accompagnateur dans de nombreux festivals tels que le Festival Présences à Radio France ou le Festival des Heures romantiques. Il est également assistant de la classe d'accompagnement au CNSMD de Lyon ainsi qu'accompagnateur aux classes de violoncelle et d'alto. Il est aussi lauréat du concours international de lied chant et piano à Enschede (Pays-Bas).

Il joue régulièrement en tant que pianiste dans de nombreux orchestres tel que ceux de l'Opéra de Lyon, de l'Orchestre national des Pays de Savoie, de l'Orchestre des Trois cultures .. Jamal Moqadem ne se limite pas à la musique classique et contemporaine, il est aussi un remarquable pianiste de jazz.

RESSOURCES SUPPLEMENTAIRES

VOIX ET TESSITURES

UNE VOIX POUR UN PERSONNAGE

Les différents registres de la voix humaine s'adaptent par leur extension, leur timbre, leur caractère et leurs capacités techniques à différents genres de personnages. Le choix que fait le compositeur est donc très important pour que le rôle incarné par le chanteur soit crédible.

VOIX DE FEMMES

➤ Soprano

C'est la voix la plus aiguë chez les femmes. Il existe plusieurs caractères de voix.

La soprano "colorature" : capable de faire des vocalises rapides et de monter dans les extrêmes aigus du registre. Ce sont généralement des rôles de magiciennes, de poupées, de personnages enchantés en lien avec le surnaturel et le monde des dieux. La soprano "lyrique" : une voix claire et expressive qui s'adapte aux personnages des amoureuses, des jeunes filles. La soprano "dramatique" : elle a une couleur obscure, veloutée idéale pour incarner des personnages plutôt graves comme les reines, les femmes fières ou d'âge mûr. Personnage de soprano très connu : la Reine de la Nuit (*La Flûte enchantée*).

➤ Mezzo-soprano

C'est la voix moyenne chez les femmes. La voix de mezzo s'adapte aux personnages de jeunes garçons, de femmes séduisantes ou à des personnages au caractère tragique. Personnage célèbre de mezzo très connu : Carmen (*Carmen*).

➤ Alto

C'est une des voix féminines les plus graves. C'est une voix souvent utilisée pour personnifier des nourrices, des vieilles dames ou des guerriers. Il existe une voix encore plus grave, c'est celle de contralto.

VOIX D'HOMMES

➤ Ténor

C'est une des voix les plus aiguës chez les hommes (on trouve également une voix encore plus aiguë : celle de contre-ténor). Selon la couleur et le caractère de la voix, on distingue le ténor "léger", "lyrique" ou "dramatique". C'est souvent la voix du ténor qui incarne les héros à l'opéra. Ténors célèbres : Roberto Alagna, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo...

➤ Baryton

C'est la voix moyenne chez les hommes. Les rôles attribués au baryton sont par exemple : Comte Almaviva (*Les Noces de Figaro*), Barbe-bleue, Falstaff, Pelléas. Barytons célèbres : Dietrich Fischer-Diskau, José Van Dam...

➤ Basse

C'est la voix la plus grave chez les hommes. Souvent la voix de basse incarne des personnages terribles comme des démons, des hommes méchants, parfois aussi la basse représente la voix de Dieu. Elle peut incarner également des personnages rassurants, comme les bons pères de famille.

GLOSSAIRE

✦ **Bel canto** (litt. « beau chant »)

Désigne une esthétique qui prône la priorité à la virtuosité et à l'expressivité des chanteurs, quitte à interrompre le cours de l'action théâtrale par des "airs" de plus en plus importants. L'écriture belcantiste s'appliquait à tous les types de voix, mais les castrats en particulier y excellaient. Le *bel canto* naît avec l'opéra baroque, connaît son apogée avec Rossini mais s'éteint peu de temps après.

✦ **Castrat**

Chanteur masculin castré (émasculé) avant la mue afin qu'il garde sa voix de jeune garçon (de soprano ou contre-alto) tout en développant le souffle et la puissance vocale d'un adulte. La castration précoce fut une pratique encouragée par l'Église catholique romaine car les femmes n'étaient pas autorisées à chanter ou jouer sur scène ou dans les églises jusqu'en 1798. Les castrats furent donc très prisés aux XVIIe et XVIIIe siècles.

✦ **Concerto**

Forme orchestrale en plusieurs mouvements (3 en général) basée sur un dialogue entre un musicien soliste (rarement plusieurs) et un orchestre. Le soliste expose les thèmes mélodiques qui sont ensuite repris par l'orchestre.

✦ **Drame romantique**

Genre littéraire créé par Victor Hugo (chef de file du mouvement romantique) au début du XIXe siècle et qui exalte des héros d'un type nouveau.

✦ **Leitmotiv**

Phrase musicale associée à un personnage, un événement ou une idée, permettant de structurer l'accompagnement orchestral. C'est Richard Wagner, avec qui l'orchestre acquit un rôle de premier plan, qui introduisit le premier le leitmotiv dans ses œuvres.

✦ **Opéra bouffe**

Nom donné en France aux œuvres parodiques d'Offenbach. L'opéra-bouffe renvoie à un genre plus ambitieux que l'opérette en termes d'écriture musicale, souvent plus riche, et de sujet traité, souvent plus nourri et faisant intervenir un plus grand nombre de protagonistes. Le caractère burlesque de l'opéra-bouffe en fait, tout comme l'opérette, un genre qui ne cherche pas à rivaliser avec l'opéra mais ouvre d'autres voies de création.

✦ **Opéra buffa**

Genre italien de sujet comique, qui s'est développé comme l'opéra *seria* au XVIIIe siècle, mais qui mettait en scène des personnages ordinaires et traitait de sujets plus légers, puisés dans le quotidien (intrigue burlesque ou sentimentale). Il fut d'abord un intermède en deux parties que l'on retrouvait entre les trois actes des ouvrages sérieux, puis il s'émancipa en 1750 et commença à dominer les scènes et à concurrencer l'opéra *seria*. La présence d'un chœur y est rare.

Exemples : *Les Noces de Figaro* (1786), *Così fan tutte* (1790) de Mozart.

✦ **Opéra-comique**

Genre où s'alternent des passages chantés et des passages parlés. Il est né en France des suites de la Querelle des Bouffons, et a influencé des formes plus tardives comme le *Singspiel* allemand, l'opérette et l'opéra bouffe. Malgré son nom, l'opéra comique présente parfois des thèmes tragiques. C'est le cas pour *Carmen* de Bizet (1875).

Autres exemples : *Les Contes d'Hoffmann* d'Offenbach (1881), *Manon* de Massenet (1884).

✦ **Opéra romantique**

Terme générique regroupant des formes très différentes les unes des autres suivant leur pays d'origine, issues de modèles plus anciens. En Italie on parle d'un "melodramma" qui reprend des principes de l'opéra *buffa* et *seria*. L'opéra romantique allemand, lui, descend du *Singspiel*. En France apparaît le grand opéra, né du souvenir de la tragédie lyrique et de l'importation d'éléments historiques et mélodramatiques propres à l'opéra-comique. Il mêle grands effets de scène, action et ballet. Son sujet, traité en cinq actes, est historique.

✦ **Opéra seria (ou opéra sérieux)**

Genre italien qui s'est développé et a régné dans toute l'Europe au XVIIIe siècle. L'opéra *seria* s'inspire souvent de la mythologie ou puise ses sujets dans l'Histoire. Bien qu'il s'apparente à la tragédie, sa fin est toujours heureuse car elle se veut "morale" en exaltant la justice des dieux et des souverains. La construction dramatique et la structure musicale obéissent à des canons rigoureux. Le récitatif*, sur lequel repose l'action, alterne avec l'*aria*, exprimant les états d'âme et sentiments. En s'interdisant les personnages comiques et le mélange des rires et des larmes, ce genre s'oppose à l'opéra *buffa*.

Exemples : *Orlando* de Haendel (1733), *Lucio Silla* (1772) de Mozart.

✦ Opéra *seria* réformé

Après 1755 apparaît l'opéra *seria* réformé, sous l'impulsion notamment de Gluck. On reprochait à l'opéra *seria* de reléguer le texte et l'émotion théâtrale derrière la virtuosité des chanteurs. Ainsi l'orchestre se voit confier un rôle plus expressif et dramatique, le récitatif sec cède la place au récitatif accompagné, le chœur, à l'origine conclusif ou introductif d'un acte, est intégré dans l'intrigue, des ensembles apparaissent, etc. À partir de 1792, certains opéras *seria* comportant une fin tragique voient le jour.

Exemple : *Orphée et Eurydice* (1762) de Gluck.

✦ Opérette

À sa naissance, l'opérette est un genre théâtral qui incorpore quelques chansons populaires. Au XIXe siècle et notamment sous l'impulsion d'Offenbach, l'opérette gagne en envergure et vise désormais une forme de critique sociale, impliquant la composition d'une véritable partition qui alterne numéros chantés, dansés, et dialogues parlés.

✦ Querelle des Bouffons

Polémique ayant éclaté en France en 1752 opposant les défenseurs de la musique française (Jean-Philippe Rameau, etc) et les défenseurs de l'opéra italien (Rousseau, etc). Cette querelle fut à l'origine littéraire, les Encyclopédistes prenant parti pour la musique italienne, jugée plus naturelle que la musique française perçue comme trop savante, trop intellectuelle. Cette polémique mettra fin à la tragédie lyrique en France et permet l'essor de l'opéra-comique.

✦ Récitatif (*recitativo* en italien)

Terme désignant les passages d'un opéra où la voix est davantage déclamée que chantée. Il peut être sec c'est-à-dire soutenu seulement du clavecin ou accompagné c'est-à-dire soutenu par l'orchestre.

✦ *Semiseria*

Tenant à la fois de l'opéra *seria* et *buffa* pour son sujet et ses structures, faisant appel au rire et aux larmes.

✦ *Singspiel*

Pendant musical de langue allemande de l'Opéra-comique français.

Exemple : *La Flûte enchantée* (1791) de Mozart.

✦ Tragédie lyrique

Genre créé en France par Jean-Baptiste Lully avec le librettiste Philippe Quinault dans les années 1670 (sous Louis XIV). Pendant musical à la tragédie classique, il opère une synthèse entre les styles français et italien, et accorde une place de choix à la danse.

BIBLIOGRAPHIE GÉNÉRALE SÉLECTIVE

✦ KOBBE, Gustave, *Tout l'opéra, Dictionnaire de Monteverdi à nos jours*, Paris : Éditions Robert Laffont, 1999.

✦ PERROUX, Alain, *L'opéra mode d'emploi*, L'Avant-Scène Opéra, Paris : Éditions Premières Loges, 2010.

✦ ROSENTHAL H. et WARRACK J., *Guide de l'opéra*, Coll. Les indispensables de la musique, Éditions Fayard, 1986.

POUR ALLER PLUS LOIN...

✦ BOLL, André, *L'opéra, spectacle intégral*, Paris : Olivier Perrin, 1963.

✦ L'envers du décor, ouvrage collectif, catalogue de l'exposition du Centre National du Costume de Scène, Montreuil : Gourcuff Gradenigo, 2012.

L'OPÉRA THÉÂTRE DE SAINT-ÉTIENNE

Bénéficiant d'une notoriété nationale et internationale importante, l'Opéra Théâtre de Saint-Étienne se situe parmi les maisons d'opéra les plus dynamiques en termes de public.

L'Opéra Théâtre de Saint-Étienne est un établissement de la Ville de Saint-Étienne soutenu par le Conseil général de la Loire, la Région Rhône-Alpes et le Ministère de la Culture.

Le Chœur Lyrique Saint-Étienne Loire et l'Orchestre Symphonique Saint-Étienne Loire placés sous la direction musicale de Laurent Campellone sont les acteurs essentiels d'une programmation qui sait également s'ouvrir aux artistes de tous les horizons.

La vocation première de l'Opéra Théâtre de Saint-Étienne est une vocation lyrique : avec ses propres ateliers de construction de décors et de réalisation de costumes, l'Opéra Théâtre produit et coproduit chaque saison de nouvelles œuvres lyriques.

L'institution a également pour mission de proposer au plus grand nombre une programmation riche avec une exigence de qualité dans les domaines de la musique classique (musique symphonique, musique de chambre...), de la danse, du théâtre, en allant également vers des formes aussi diverses que le cirque, le cabaret...

L'Opéra Théâtre remplit également une mission capitale auprès du jeune public, proposant une saison dédiée, riche et variée. Enfin, dans le domaine de l'action culturelle et de la médiation, l'Opéra Théâtre, en relation avec de nombreux partenaires (universités, Éducation nationale, écoles de musique...), souhaite développer ses propositions aux personnes n'ayant pas spontanément accès à la culture (politique tarifaire, décentralisation des concerts...). Des visites guidées sont également organisées. Certaines représentations sont précédées 1 heure avant le début du concert d'un Propos d'avant-spectacle (présentation sous la forme d'une conférence).

Retrouvez l'Opéra Théâtre de Saint-Étienne sur internet
www.operatheatredeSaintEtienne.fr

Jardin des Plantes - BP 237
42013 Saint-Étienne cedex 2
operatheatre@saint-etienne.fr

Locations / réservations
du lundi au vendredi de 12h à 19h
04 77 47 83 40